

AIGC 技术重构诗歌意境的艺术表达与技术路径研究

朱婷婷 钞琦峰 马浩智

四川文化艺术学院，四川省绵阳市，621000；

摘要：近年来，人工智能技术迅猛发展，人工智能生成内容（AIGC）对艺术创作的各个领域有着深刻的影响。本文着重探究 AIGC 技术于诗歌意境重构中的应用情况。主要分析模态生成技术，对中国古典诗词里的复杂多变意象重新解码与再创作，从而研究 AIGC 在传承中国传统文化、拓展诗意表达维度上的作用。

关键词：AIGC；诗歌意境；艺术表达；多模态生成

DOI：10.69979/3041-0673.25.06.059

引言

诗歌，一直被视作文学的顶点。凝练语言、丰富情感与深邃意境，蕴含人类对世界的认知、思考与情感表达。意境是诗歌的灵魂，是诗人主观情感与客观世界相互交融所形成的艺术世界。这让诗歌超越文字，形成充满张力与想象力的审美空间。读者能借此品味诗歌的无穷韵味。然而，现代社会快节奏生活，加之多元文化的冲击，诗歌的传播遭遇了极大挑战。诗歌意境的模糊与抽象，常让现代受众难以跨越时空，深切体会其深厚情感与美感。

AIGC 技术一出现，为解决这个困境带来了新的希望。AIGC，英文全称是 Artificial Intelligence Generated Content，中文翻译成人工智能生成内容。这是利用人工智能技术自动生成诸如文本、图像、音频、视频等技术。近年来，AIGC 技术有了突破性进展。自然语言处理领域，像 GPT 系列、DeepSeek 这类的大语言模型，表现极佳。图像生成模型，像 DALL-E、Stable Diffusion 还有 Midjourney 都在艺术创作里站得挺高。随着文生视频大模型 Sora、即梦 AI 及可灵 AI 等的相继问世，AIGC 正稳步渗透至教育、艺术创作、视频制作等多个领域，悄然重塑着创作的全新生态。

1 中国古典诗歌意境的表达与挑战

1.1 中国古典诗歌意境的美学特征

中国古典诗歌的美学特征深受中国文化影响，这体现在意象组合、韵律节奏和文化隐喻这三个方面上。意象组合，作为诗歌营造多重复杂意境的精髓所在，要求诗人精心挑选特定意象，并巧妙地将它们融合一体，从

而构筑出虚实交织、意境深远的艺术境界。韵律节奏能体现诗歌的音乐特性，平仄与对仗的运用也增强了诗歌的节奏美感。在古典诗歌里，平仄交替、对仗工整，这能让诗歌读起来朗朗上口，有节奏感和韵律美。文化隐喻，犹如繁星点点，深藏于诗歌意境之中，蕴含着丰富的文化内涵，众多诗歌皆借此寄托着深邃的文化意蕴。山水田园诗常以儒家“天人合一”思想作寄托。诗人用自然山水之笔，抒发对天人合一境界的向往。文化隐喻为繁星点缀，增强了诗歌意境层次，赋予作品更多深远的审美意蕴与文化底蕴。

1.2 AIGC 技术对传统意境表达的冲击

虽说 AIGC 技术给诗歌意境的表达打开了全新的天地，可也致使诗歌意境的表达面临一些新的挑战。

AIGC 技术在重构诗歌意境并表达的时候，还存着技术方面的阻碍。其对诗词深邃隐喻的把握尚待提升，往往导致生成的视觉元素与诗人的初衷大相径庭。尤其面对富含象征意义与文化隐喻的诗歌语句，其准确捕捉深层意蕴的能力尚存局限；在生成相关视觉图像之时，有可能出现画面氛围和诗意意境存在偏离的情况。对于蕴含鲜明时代背景与深厚个人情感的诗词，由于理解深度有限，往往难以精准再现其丰富多彩的意境。

AIGC 技术在风格统一方面也遭遇了挑战，西方绘画是直白的，而中国古典美学富有含蓄之美，二者融合难度巨大。中国古典诗歌的意境往往崇尚空灵和深远的意境表达，常用写意、留白等手法来表达情感；而西方绘画则更偏爱写实，常用鲜明色彩对比与形体精准描绘来传达情感。正如资料所述，中西艺术在表现手法和审美观念上存在明显差异，中国艺术注重意境和写意，西方艺术则注重透视和写实。在这两种艺术风格如此迥异

的情况下,基于西方美术数据集合的AIGC技术在把中国古典诗歌视觉化时,很难精准捕捉,也无法展现出中国古典美学那细腻且独特的韵味。

2 AIGC 技术重构诗歌意境的艺术表达路径

2.1 多模态生成

多模态生成,是AIGC技术重构诗歌意境的重要路径,它将文本巧妙转化为图像、音频及动画等多种模态,使诗歌意境在视觉与听觉上得以诗意呈现,同时让原本抽象的意境变得直观且生动。

以GPT为代表的大语言模型技术在文本图像化的语义解析方面,表现出很强的理解能力。它能深入剖析诗词文本,归纳关键词,提取重要意象,生成与诗词意境高度契合的提示词。在处理王维的《山居秋暝》时,GPT-4精准地提炼出“空山”“新雨”“明月”“青松”“清泉”岩石“竹声喧嚣”及“莲叶轻摇”等关键词,它们共同构筑了诗歌意境的基石。基于这些关键词,GPT-4生成的提示能够指导图像生成模型,例如Stable Diffusion或Midjourney,创造出相应的视觉作品。例如,宁静的山谷中,新雨过后,明亮的月光洒下银光,照亮松林。清澈泉水在石头上潺潺流淌,竹林里传来浣女的欢笑,莲叶轻摇,渔舟缓缓归去。如此细腻的提示词,引导图像生成模型精准捕捉诗歌要义,生成的图像里,山谷宁静,月光皎洁,松林茂密,清泉潺潺,浣女笑语与渔舟归影生生不息,完美呈现诗歌意境。

2.2 风格迁移技术

实现诗意视觉化的另一项关键技术就是风格迁移技术。通过Stable Diffusion或Midjourney等先进模型,现代AI绘画技术得以与中国传统水墨、岩彩等艺术风格巧妙融合,为诗词意境的呈现增添了独具中国特色的艺术韵味。就拿《如梦令》动画设计来说,运用AIGC技术。为“常记溪亭日暮,沉醉不知归路。”“兴时而尽晚回舟,误入藕花深处。”“争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭”这些诗句动态视觉呈现时,傍晚的溪亭可采用淡雅水墨画风格描绘,晕染墨色营造朦胧氛围,更能契合诗词回忆的朦胧基调。人物与小船运用简洁又流畅的线条,有着传统水墨画的写意之特性。藕花、鸥鹭等元素则以细腻的笔触呈现,色彩清新明快,还借鉴了工笔花鸟风格对自然景物的生动细致描绘。这种风格的完美融合,不仅赋予了动画画面独特的中式美学魅力,

还精准地再现了《如梦令》中那份悠然自得、闲趣自然的诗意境。这下子,观众就跟诗词勾勒的雅趣景致差不多,深刻体会到古人惬意和闲适。

2.3 动态叙事与沉浸体验

动态叙事和沉浸体验,是AIGC技术重构诗歌意境的一个关键路径。凭借AI动画生成、历史细节还原等手段,可以打造一个沉浸式的诗意空间,让观众能更深刻地体会到诗词的独特魅力。

央视《千秋诗颂》中,AI动画生成技术的运用堪称精彩绝伦。于《望庐山瀑布》动画的制作而言,央视自主研发的“央视融媒体大模型”凭借可控图像生成技术,把李白所作的诗句进行了动态视觉呈现。动画中,白衣少年攀岩而上,动作矫健自然,仿佛亲身攀登雄伟庐山,画面栩栩如生。瀑布一飞泻下,水流湍急,水花飞溅,云雾笼罩在山中,营造出似梦似幻的仙境氛围。画面动态展示,增强了画面张力,让观众更直观地体会到“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”这磅礴气势。动画里的光影效果极为巧思,阳光透过云雾洒在瀑布和山间,有独特的光影变化。这增强了画面的立体感与层次感,让观众仿佛置身其境,亲眼看见庐山瀑布的壮丽景色。

历史细节的精准还原,是提升沉浸体验的关键所在。通过文物数字化的数据,AIGC技术能够精准地复现诗词创作时的建筑、服饰等细节,使观众对诗词的文化背景有更深刻的理解。例如,在重庆的非物质文化遗产数字化保护中,AIGC技术的应用不仅限于记录与重建,还包括虚拟修复与再现,以及数字化展览与传播,这些都极大地增强了文化遗产的互动性和趣味性。类似地,西安城墙借助人工智能实现的数字化保护创新,通过整合多种技术,实现了古建筑空间要素信息的精准采集和内部隐患的“透视”,为古建筑的长期保存和维护提供了科学依据。此外,大连工业大学研发的AI多模态+AR穿戴式沉浸互动体验系统,通过整合计算机视觉、语音识别等技术,为观众提供了个性化的互动体验,让历史文化在虚拟环境中重新焕发光彩。在打造《别董大》相关内容之际,对唐代文物数字化数据加以分析与处理,可精准复现唐代建筑风格,房屋结构、装饰等细节也都严格遵循唐代建筑特点。人物的服饰也是细致还原的,款式优雅,色彩搭配也不错,都严格遵循唐代服饰文化精髓。正如参考资料所示,通过数字化数据建模技术,我们能

够精确地重建唐代熏香炉的原型，正如香炉设计模型建模所展示的那样。其造型精美、工艺独特，能让观众领略到唐代文化的博大精深。这些历史细节被还原出来后，画面就更真实可信了。观众欣赏诗词时，还能了解唐代的历史文化，这样就增强了对诗词的理解与感悟，仿佛穿越时空，与诗人一同处在那个时代。

2.4 跨媒介融合创新

跨媒介融合创新，这一前沿探索正重构诗歌的意境。凭借 AI 音乐合成及交互叙事设计，它突破传统媒介，给诗歌意境的阐释开辟了新的路径，带来了从未有过的体验。

AI 音乐合成技术为诗词意境的诠释开辟了全新的维度。就拿 Suno 模型来说，它能依据《如梦令》的情感基调、节奏韵律等特性，生成融合古筝和管弦乐的配乐。古筝音色悠扬空灵，能营造清幽、淡雅氛围，与《如梦令》闲适、悠然的情感相呼应。管弦乐的加入，让音乐的层次变得更丰富了，表现力也增强了，配乐的感染力也随之增强。演奏时，古筝旋律轻柔，管弦乐宏大，二者交织，舒缓时激昂。《如梦令》里词人沉醉于自然、流连忘返，古筝与管弦乐的音相互交织，其表现得淋漓尽致。配乐中的节奏变换与诗词韵律紧密相连，尤其是“争渡，争渡”之处，节奏陡然提速，宛如词人匆忙划桨之声耳畔回响，引领观众深切体会诗词情感的跌宕，强化了情感的传递，使观众在音乐引领下，更深刻地领略诗词的意境之美。

交互叙事设计是跨媒介融合创新的又一重要体现。在随后的岁月里，随着 VR 等技术的进步，未来很可能借助 VR 技术达成“千人千面”般的诗词体验。于此体验里，观众可自由选择视角，深入诗境，成为诗词世界的历练者。就拿李白的《将进酒》来说，借助 VR 技术，观众能够以李白的视角，去感受他在宴会上的豪情壮志，体悟他与他人饮酒作乐、高谈阔论的场景。亦能从旁观者的角度，观察李白与众人的神情、动作，聆听他们的欢声笑语及慷慨陈词。观众得以更自由地择取心仪场景，沉浸于宴会氛围，细细品味周遭环境的雅致。亦可登上宴会高处，一览自然风光的旖旎。这种交互叙事设计，打破了传统的单向叙事模式，这让观众能依照自身意愿和感受，自由地探索诗词世界，极大提升了观众的参与感与沉浸感，给诗词意境的传承与传播开辟了新路径。

3 挑战与未来展望

3.1 当前技术瓶颈

尽管 AIGC 技术在诗歌意境重构方面取得了显著进步，但目前仍面临技术瓶颈和复杂性问题，阻碍了其进一步发展。

情感理解不够是 AIGC 技术碰到的一个大难题。AI 对诗词情感内涵的理解存在局限，难以捕捉诗人独特个体的生命体验。诗歌所蕴含的情感，乃源于诗人自身的经历与责任感的情感表达，AI 模型却很难切实理解和把控。AI 模型难以体会诗人在特定时代背景下所描绘的景象，难以展现民生的艰辛，以及对春雨滋润万物、带来新生的深切期盼。在把诗歌形成图像或者动画时，AI 生成的画面，要么只呈现出诗歌里的自然景象，没法触及诗人内心那真挚的情感。于是，作品在情感共鸣方面就缺了，没法充分呈现诗词深厚的情感魅力。

3.2 未来发展方向

为了克服当前的技术局限，AIGC 技术在诗歌意境重构方面需要进一步发展，未来可以探索多模态大模型的快速迭代以及全球化传播的创新途径。就像 2024 年 AIGC 报告表明的那样，多模态大模型正引领行业往前发展，而像 Kimi 这类国产大模型也在加快应用走向成熟。

多模态大模型的迭代，是提升 AIGC 技术表现力的关键。日后有望凭借视觉、听觉、触觉等多维度数据的整合，让模型对诗词意境的理解与表达能力进一步增强。借助多模态融合技术，模型训练将视觉图像、音频及触觉感知等多种数据源整合，从而全面捕捉并理解诗词所描绘场景和情感的多维度信息。对于一首描绘春日山林的诗词，模型不仅能根据文字描述生成相应的视觉图像，展现山林景色，还能模拟鸟鸣声、风声、树叶沙沙声等音频，营造出逼真的听觉环境。甚至通过触觉反馈设备，让观众感受到微风拂面、花草轻触肌肤的细腻体验，全方位沉浸式地领略诗词意境，使观众更深刻地体会诗词的魅力。

AIGC 技术于诗歌意境重构里的创新运用，已经变成了全球化传播创新的关键走向。借助 AI 技术，能把中国诗词变成契合国际审美的艺术形式，推动中国诗词文化在全球传播。中国诗词意象精妙，情感剖析巧妙，俳句格律之美与意境营造之巧被巧妙融合，创作出俳句

式佳作，既保留中国诗词精髓，又能契合国际审美趣味。AI 能够依据不同国家和地区的文化背景与审美喜好，对诗词意境呈现形式予以调整与优化。例如，从图像风格到音乐风格等方面创新，让中国诗词更好地被国际受众接受、欣赏，推动中国诗词文化在全球传播交流，提升中华文化的国际影响力。

4 结论

AIGC 技术凭借超棒的多模态生成本事还有算法创新，为诗歌意境的重塑开创了前所未有的新纪元。凭借多模态生成技术，AIGC 能把诗意转化成视觉、听觉还有动态叙事，使原本抽象的诗歌意境变得直观生动，显著提升了观众的沉浸体验。展望往后的时候，由于多模态大模型一直在迭代升级，还有全球化传播创新在推进，AIGC 有希望进一步增强对诗词意境的理解与表达水平，助力中国诗词文化在全球范围内传播和交流。AIGC 技术既是传统文化数字化传承的有力工具，也是艺术表达创新的“倍增器”。它会一直推动诗歌艺术在数字时代焕发出新的生命力，让古老的诗词文化在现代社会里更加绚丽多彩。

参考文献

- [1] 李锦绣. 中国诗歌意象之可视化数字影像艺术研究[D]. 北京服装学院, 2022.
- [2] 付莎莎, 罗毅. 文化产业视角下《将进酒》的意象分析及设计再造[J]. 装饰, 2015(08).
- [3] 王晖. 融媒体背景下学术期刊发展的机遇与挑战[J]. 中国传媒技, 2024, (05).
- [4] 金嫻, 侯吉明. 中国传统诗歌在现代插画艺术中的视觉化表达[J]. 美术教育研究, 2023(09).
- [5] 陈昆. 以当代艺术的视角看数字影像艺术的发展[J]. 影像技术, 2010, 22(05).

作者简介：朱婷婷，1983.4，女，汉，山东省淄博市，硕士研究生学历，四川文化艺术学院，副教授，研究方向：传统文化数字化传播。

钞琦峰，1988.2，女，汉，陕西榆林佳县，四川文化艺术学院，本科，副教授，主要研究方向：数字影像理论与实践研究，

马浩智，1994.6，男，汉，河北省昌黎县，四川文化艺术学院，本科，讲师，研究方向：视觉效果设计

项目基金：四川文化艺术学院 2024 年度校级科研项目“基于 AIGC 技术的李白诗歌意象可视化数字影像艺术研究”（2024CWYZD08）